

2e cycle professionnel
Département Marché de l'art et Expertise

XXe-XXIe siècles : l'art et son marché

Le 2e cycle professionnel *XXe-XXIe siècles : l'art et son marché* est destiné aux étudiants titulaires d'une licence en droit ou en histoire de l'art ou d'un diplôme d'école de commerce et souhaitant poursuivre une spécialisation dans les domaines du marché et de l'économie de la création artistique de 1918 à nos jours. Il prépare les étudiants aux différents métiers du marché de l'art moderne et contemporain. Il répond au développement du marché de l'art du XXe siècle et de l'art contemporain qui représentent aujourd'hui ***une part essentielle du marché de l'art ainsi que le lieu de développement de nouvelles compétences et des emplois qui y sont liés.***

Son originalité réside dans ***une approche approfondie de l'art et du goût au XXe siècle***, comprenant tout autant les œuvres peintes, la sculpture et les installations, la photographie, la vidéo, les arts numériques et le cinéma, que les arts décoratifs (mobilier, objets d'art, design, grands décors...). Cette approche ***intègre également les liens avec les autres formes artistiques*** et notamment le spectacle vivant et la production notamment audiovisuelle, dont les liens avec les arts visuels se sont intensifiés au XXe siècle.

A visée professionnelle, cette formation prend également en compte les ***aspects économiques, réglementaires et juridiques et leur utilisation dans une approche concrète et performante du marché de l'art***. Elle analyse leurs évolutions au cours du XXe siècle et les grandes tendances du marché à venir : marchés émergeants, évolution des grandes places du marché de l'art, analyse des différents marchés (1er et 2nd marché, marchands, salles des ventes, foires...). Elle propose aux étudiants une réflexion sur les politiques marketing à mettre en place pour soutenir ce marché.

Destiné à former des responsables de galeries, des commissaires d'expositions, des régisseurs ou responsables de collections, ***le montage d'exposition, de la régie et la production des œuvres à leur médiation***, fait également l'objet d'études approfondies ainsi que la réalisation de projets grandeur réelle, personnels et de groupe.

Cette formation intègre également ***l'utilisation professionnelle des nouvelles technologies***, tant à des fins de communication (site internet, newsletters, forums, éditions papier et numérique, plan de communication multimédia) qu'à des fins de mise en valeur des œuvres. Elle comprend l'approfondissement de l'anglais professionnel, particulièrement appliqué au marché de l'art, ainsi que des modules d'initiation à la communication, à la gestion et à la comptabilité ***permettant aux étudiants d'être autonomes s'ils souhaitent ouvrir leur propre structure***.

Durant les deux années, les étudiants effectuent des ***stages obligatoires***, à mi-temps ou temps plein (avec ***possibilité de stages à l'étranger***), qui leur permettent d'intégrer le secteur du marché de l'art. Ces stages participent à la validation du cycle. Ils font l'objet de soutenances orales devant un jury de professionnels.

Institut d'Etudes Supérieures des Arts

Etablissement reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication
Titulaire de la Charte Erasmus élargie
Membre de Campus France et Campus Art
Membre associé d'Odit France
En convention avec le Ministère des Affaires Etrangères et avec le Conseil du Commerce Extérieur

Direction :
Françoise et Jean-Marie Schmitt

Directeur scientifique :
Alain Erlande-Brandenburg

Directeur des études :
Boris Grebille

2e cycle professionnel
XXe-XXIe siècles :
l'art et son marché

Professeurs référents :
Jean-Michel Leniaud, directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (XXe siècle)
Jean-Marie Schmitt, juriste spécialisé dans le Marché de l'art

Inscription sur test et entretien individuel

Responsable pédagogique :
Christine Jamard
c.jamard@iesa.fr
01 73 54 13 07

Responsable des stages :
Alexandrine Laurent
a.laurent@iesa.fr

Responsable administrative :
Manuelle Bardot
m.bardot@iesa.fr

5, avenue de l'Opéra
75001 Paris
01 42 86 57 01
www.iesa.fr

La formation

Public : étudiants titulaires d'une licence en histoire de l'art ou en droit ou d'un diplôme d'école de commerce. Etudiants titulaires d'un autre diplôme ou titre de niveau II minimum et ayant déjà une connaissance du milieu de l'art.

Durée : 2 ans

Certificat : Certificat de 2e cycle de l'IESA

Domaines traités : histoire de l'art moderne et contemporain (arts visuels et décoratifs) ; exposition et gestion des œuvres d'art ; droit, économie, réglementation et fiscalité du marché de l'art ; marketing et communication multimédia ; anglais professionnel.

Langue d'enseignement : français.
Certains cours sont dispensés en anglais.

UE 1 : Réglementation et droit du marché de l'art.
Droit et fiscalité du marché de l'art, approche internationale, contrats d'artistes, sécurité juridique des transactions, importation et exportation des oeuvres... Les étudiants intègrent les aspects juridiques et contractuels liés au patrimoine et au marché de l'art.

Directeur de l'UE :
Jean-Marie Schmitt, IEP Paris, DEA Droit des Affaires, juriste spécialisé dans le Marché de l'art, écrit pour les éditions législatives et administratives, le Journal des Arts, collabore au Art News Paper.

Cours et séminaires :
Droit et fiscalité du marché de l'art, Droit du marché de l'art comparé, Droit de la propriété intellectuelle, Droit et réglementation en art contemporain, Investissements et mécénat, droit et fiscalité, Modes de contractualisation.

UE 2 : Economie et marketing de l'art.
Mise en place et suivi d'une cote, marketing de l'art, aides publiques à la création, gestion de fonds d'investissement et des collections, évolution de l'économie de l'art au XXe siècle… Les étudiants acquièrent les compétences professionnelles nécessaires à la gestion financière des œuvres et à l'optimisation de leur valorisation.

Directeur de l'UE :
Isabelle Vierget-Rias, Conseillère Arts Plastiques à la DRAC Ile-de-France.

Cours et séminaires :
Aide publique à la création, Economie du marché de l'art, Investissement et cote de l'art, Communiquer sur le web, Marketing et communication multimédia

UE 3 : Régie d'œuvre.
Montage d'exposition, muséographie, stockage et conservation des œuvres, récolement et régie, transport d'œuvres… Les étudiants apprennent à gérer, dans le souci d'une conservation préventive, les collections publiques ou privées d'art moderne et contemporain, le déplacement des œuvres et leur exposition. Ils organisent une exposition durant la deuxième année.

Directeur de l'UE :
Jean-Pierre Bady, conseiller-maître honoraire à la Cour des Comptes, Président de la commission nationale de récolement.

Cours et séminaires :
Exposition et nouvelles technologies. Muséographie et médiation des œuvres, Organiser une exposition : méthodologie et outils, Régie, récolement et conservation préventive, Transports et Assurances.

UE 4 : La création artistique des XXe et XXIe siècles.
Les étudiants se spécialisent dans l'histoire et l'expertise des œuvres d'art moderne et contemporain, replacées dans leur contexte (histoire du goût) et analysées par rapport à leur réception en France et à l'étranger (histoire du marché et des collections). L'ensemble de la création est étudiée (arts visuels et arts décoratifs) ainsi que les liens avec les autres domaines artistiques.

Directeur de l'UE :
Jean-Michel Leniaud, docteur en droit et en histoire de l'art, directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (XIXe et XXe siècles)

Cours et séminaires :
Art contemporain, Arts décoratifs du XXe siècle, Art moderne, Collections et art au XXe siècle, Ecrire sur l'art moderne et contemporain, Interdisciplinarité dans l'art du XXe siècle, Les théories de l'art, Photographie, vidéo, cinéma.

Les débouchés professionnels

Les structures : association culturelle, assurance spécialisée, cabinet d'expertise, cabinet de décoration d'intérieure, collection publique ou privée, collectivité territoriale, fondation d'art moderne ou contemporain, fondation d'entreprise, galerie, société de vente, maison d'édition ou groupe de presse (livre, presse, web) spécialisée dans l'art, société gérant des foires ou des salons d'art moderne et contemporain...
Les métiers : agent d'artiste, commissaire d'exposition, conseil en œuvres d'art, conseil en investissement, courtier, décorateur d'intérieur, expert, galeriste, journaliste spécialisé, producteur, régisseur, responsable culturel ou événementiel, responsable de la communication...

Les enseignants

Le corps enseignant de l'IESA comprend des universitaires et des professionnels. Directeurs de musées, universitaires, conservateurs du patrimoine côtoient marchands, critiques, experts et commissaires-priseurs afin de dispenser aux étudiants une formation scientifique et professionnelle appuyée sur des critères historiques, stylistiques et techniques dans le cadre du marché. Les cours de spécialités sont dispensés par des experts français et internationaux reconnus. Cette mobilité du corps professoral permet aux étudiants d'étendre leur carnet d'adresse professionnel et de bénéficier de savoir-faire variés et complémentaires.

Emmanuelle Amiot Saunier, docteur en histoire de l'art.
Georges André, Agence Vocatif.
Catherine Arminjon, conservateur général du Patrimoine.
Jean-Pierre Bady, conseiller-maître honoraire à la Cour des Comptes, président de la commission de récolement.
Bernard Blistène, conservateur en chef du patrimoine, inspecteur général à la Direction des Arts Plastiques.
Corinne Bocquet, directeur logistique de la Fondation Cartier pour l'art contemporain.
Isabelle Bonzom, historienne de l'art, plasticienne, conférencière au MNAM.
Yvonne Brunhammer, conservateur général honoraire du patrimoine.
David Caméo, directeur de la Manufacture nationale de Sèvres.
Anne Cérésole, ancien directeur du Sotheby's Institute de Londres, diplômée en architecture, spécialiste des arts décoratifs et du design.
Claire Chastanier, Bureau du mouvement des œuvres d'art à la Direction des Musées de France.
Bob Child, BSc Chemistry, Head of Conservation and Research, National Museums and Galleries of Wales and Fellow of the Institute of Conservation and the Society of Antiquaries of London.
Helen Clifford, PhD Royal College of Art/Victoria and Albert Museum. Former tutor on the MA in Design, Royal College of Art/ Victoria and Albert Museum and consultant to the Centre of the Luxury Trades, University of Warwick.
Pierre Cornette de Saint-Cyr, commissaire-priseur.
Olivier Coutau-Bégarie, commissaire-priseur.
Bernard Darties, Office Central des Biens Cuturels.
Christophe Durand-Rueil, expert en art contemporain (Christie's)
Jeremy Eckstein, Financial consultant and statistician, editor of Museums and Galleries: Funding and Finance (1992).
Martin Guesnet, expert en art contemporain (Artcurial)
Raymond Guidot, conservateur honoraire au MNAM/CCI.
Eran Guterman, chargé de la communication du centre d'art d'Ivry-sur-Seine.
Alain Gutharc, galeriste.
Guy de la Bretoigne, expert en peinture XIXe et moderne.
Denis Lavalle, conservateur général du Patrimoine.
Jacques Lemoine, directeur de Gras Savoye Fine Art.
Daniel Lesbaches, critique et commissaire d'exposition.
Benjamin Loyauté, auteur et consultant en design et art contemporain
Henry Lydiate, LLBU University of Newcastle-upon-Tyne. Visiting professor of Law, University of the Arts, London, legal and business consultant.
Liz Lydiate, BA University of Newcastle-upon-Tyne. Course Director, MA Enterprise and Management for the Creative Arts, University of the Arts, London.
Marie-Claire Marsan, secrétaire générale du Comité des galeries d'art.
Philippe Nolde, galerie 50soixante70.
Karen Nielsen, DESS Coopération artistique internationale (Paris VIII), consultante en mécénat, lauréate du prix Mécénat du Ministère de la Culture et de la Communication, auteur de *Mécénat mode d'emploi* (Ed. IESA-Economica).
Philippe Nolde, galeriste spécialisé en Design.
Françoise Paviot, galeriste, spécialiste de la photographie.
Sarah Guedj, galeriste.
Giergio Riello, PhD University College London (University of London) Lecturer in History, Warwick University
Jean-Pierre Rose, chargé de cours à l'Université Paul Valéry de Montpellier et au centre interrégional des monuments historiques d'Avignon, conseiller technique du FRAC.
Bruno Saunier, conservateur général du Patrimoine, Bureau du mouvement des œuvres d'art à la Direction des Musées de France.
Alain Sayag, conservateur au MNAM/CCI, spécialiste de la photographie.
Thomas Schlesser, docteur en histoire de l'art, auteur.
Jean-Marie Schmitt, juriste chargé de l'étude du marché de l'art aux Editions legislatives et administratives, collaborateur au Journal des Arts, IEP Paris, DEA Droit des Affaires.
Pierre Sterckx, critique, conseiller en art contemporain.
Alain Tapié, conservateur en chef du patrimoine, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et de l'Hospice Comtesse.
Vincent Timothée, Fondation HP.
Isabelle Vierget-Rias, conseillère arts-plastiques à la DRAC Ile-de-France.
Sophie Vigneron, docteur en droit, professeur à l'Université du Kent (Grande-Bretagne).

Les stages et les projets

Les stages. Durant les deux années de formation, les étudiants ont deux journées consacrées aux stages ainsi qu'un stage obligatoire, chaque année, de trois mois à temps plein, de mai à juillet. Cette insertion professionnelle fait partie de la formation. Le service des stages aide les étudiants à trouver leur entreprise ou leur institution d'accueil et effectue, avec les responsables pédagogiques, un suivi de l'insertion professionnelle. Fin juillet, les étudiants soutiennent devant un jury de professionnels leur rapport de stage. Le jury évalue leurs compétences professionnelles et leur analyse du marché de l'art.
Les projets. Chaque étudiant doit réaliser un projet personnel sur les deux ans. Il est accompagné par un coach. Ce projet fait l'objet d'un rapport écrit et est validé par une soutenance orale, devant un jury de professionnels avant le départ en stage de 2e année. Le projet doit être réalisé.
Les étudiants de chaque promotion montent également une exposition dans le cadre d'un séminaire de 2e année.

Semestre	Enseignements						
	Unités	Matières	Volume horaire				
			Cours	Séminaires	Travaux dirigés	Total	
						Cours	Sémin & TD
Sem 1	UE1	Droit et fiscalité du marché de l'art Droit de la propriété intellectuelle	24 12	6 6		36	12
	UE2	Economie du marché de l'art Aides publiques à la création	12 24	6 6		36	12
	UE3	Régie, récolement et conservation préventive	24			24	
	UE4	Art moderne Arts décoratifs du XXe siècle Introduction à l'art contemporain Les théories de l'art	24 24 12 12		12 12 12	60	48
	UE5	Anglais juridique et professionnel Anglais artistique		12 12			24
Sem 2	UE1	Droit et réglementation en art contemporain Modes de contractualisations	24 12	6 6		36	12
	UE2	Aides publiques à la création Communiquer sur le web	24 12	6 24		36	30
	UE3	Organiser une exposition : méthodologie/outils Transports et assurances	12 12	6		24	6
	UE4	Art contemporain Photographie, vidéo, cinéma	24 24		12 6	48	18
	UE5	Anglais juridique et professionnel Anglais artistique		12 12			24
	UE6	Stage professionnel	3 mois (420 heures)				
Sem 3	UE1	Investissement et mécénat : droit et fiscalité	24	6		24	6
	UE2	Investissement et cote de l'art	24	6		24	6
	UE3	Muséographie et médiation des œuvres Exposition et nouvelles technologies. Projet : réalisation d'une exposition	24	 12 24		24	36
	UE4	Collections et art du XXe siècle Les nouvelles tendances de l'art contemporain L'interdisciplinarité dans l'art au XXe	24 24 24		6 12 6	72	24
	UE5	Anglais juridique et professionnel Anglais artistique		12 12			24
Sem 4	UE1	Droit du marché de l'art comparé	24	12		24	12
	UE2	Marketing et communication multimédia	12	6		12	6
	UE3	Projet : réalisation d'une exposition		24			24
	UE4	Arts décoratifs du XXe siècle Art du XXe siècle, approches thématiques Ecrire sur l'art moderne et contemporain	24 24	 24	12 6 12	48	54
	UE5	Anglais juridique et professionnel Anglais artistique		12 12			24
	UE6	Stage professionnel	3 mois (420 heures)				

Parmi les institutions et entreprises qui prennent les étudiants en stages

Institutions : Association des amis de la Maison rouge, Centre culturel suisse, DRAC Ile-de-France, Fondation Cartier pour l'art contemporain, Fondation Maison Rouge, Jeu de Paume, Le Cube, Maison Européenne de la Photographie, Ministère de la Culture et de la Communication, Musée des Arts décoratifs, Musée d'Orsay, Musée du Luxembourg, Musée du Montparnasse, Musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou, Réunion des Musées nationaux, Société des Amis du Centre Georges Pompidou, Wildenstein Institute Bibliothèque...

Maisons de vente : Ader, ArtCurial, Beaussant Lefevre, Bonhams, Calmels Cohen, Christie's, Claude Aguttes, Pierre Cornette de Saint-Cyr, Olivier Coutau-Bégarie, Debureaux et Associés, Etude Jonquet, Etude Marie-Françoise Robert, Etude Le Calvez, Hubert Brissoneau, Jean-Pierre Osenat, Millon et Associés, Etude Neret-Minet, Piasa, Rossini, Sotheby's, Tajan...

Galeries de design, d'art moderne et contemporain : Art Concept, Cosmic Galerie, East by East, Envie d'art, Galeries Aline Vidal, Almine Rech, Anne Lettrée, Anton Weller, Art 208, Baudoin Lebon, Bernard Bouche, Bethenod, Brame et Lorenceau, Chantal Crousel, Charles Bailly, Chez Valentin, Claudine Papillon, Daniel Besseiche, Daniel Templon, de l'Instant, Dominique Fiat, du Fleuve, Emmanuel Perrotin, Eva Hober, Figure, Françoise Paviot, Geraldine Zberro, Guillaume Sebastien, Jean Fournier, Jérôme de Noirmont, Jousse entrprise, Kamel Mennour, Kréo, Leo Scheer, les Filles du Calvaire, Loevenbruck, Maeght, Maisonneuve, Malaquais, Marion Meyer, Martine et Thibault de la Chatre, Nathalie Obadia, Peirce, Pierre Alain Challier, Praz-Delavallade, Sit Down, Véronique Smagghe, Vintage, Yvon Lambert ; JGM Galerie, Jousse entreprise, L'Issue...